

frac franche-comté / fiche pédagogique

corps solidaires

rencontres et questionnements

Pauline BOUDRY / Renate LORENZ, *To Valerie Solanas and Marilyn Monroe in Recognition of their Desperation*, 2013.

Installation : écran, projection vidéo couleur et son. Durée : 18 min.

Collection Frac Franche-Comté.

Acquisition 2014

L'installation de Pauline BOUDRY / Renate LORENZ consiste en la mise en espace d'un film à l'esthétique à la fois queer et baroque qui est autant à regarder qu'à écouter, où chaque protagoniste préserve sa singularité tout en visant à atteindre l'unisson. Six artistes underground aux identités de genre non-binaires y interprètent une partition de Pauline OLIVEROS dédiée à deux femmes que la domination machiste a fini par détruire. Avec cette composition datant de 1971, Pauline Oliveros entend rendre un double hommage musical : à Valerie Solanas, auteure du manifeste anarcho-féministe SCUM, tombée dans la folie et la prostitution après avoir tenté d'assassiner Andy Warhol, et à l'actrice Marilyn Monroe, dont la fin tragique est mieux connue.

Anne ROCHAT, *SpO2*, 2022.

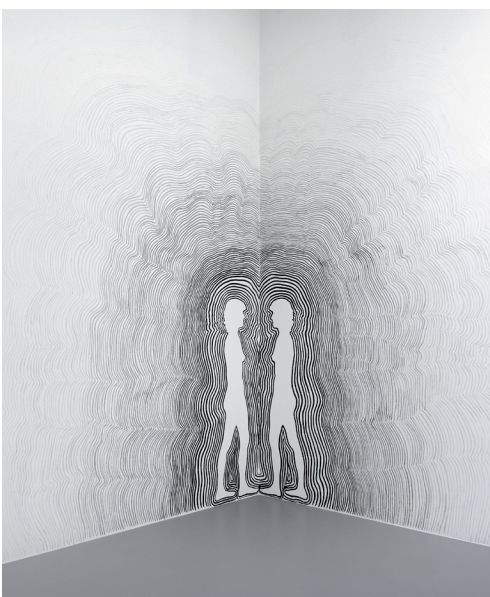
Projection vidéo couleur et son. Durée : 47 min 47. Collection Frac Franche-Comté

Acquisition 2022

Le travail d'Anne ROCHAT et celui d'Esther FERRER ont en commun l'aspect performatif et l'utilisation de leur propre corps. On y retrouve une même prédilection pour la répétition du geste, la notion d'endurance et de dépassement des limites physiques. Ici, la vidéo, *SpO2*, saisie dans une profondeur aquatique, répond plus particulièrement à *Perfiles - version B*, avec sa double silhouette baignant dans une forme ondulatoire.

Dans les deux cas, ces œuvres évoquent le partage solidaire d'un espace, fut-il restreint, avec leur alter ego.

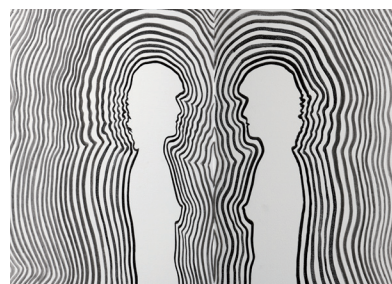

Esther FERRER, *Perfiles - version B*, 2015 / 2023.

Installation : encre sur mur.

Collection Frac Franche-Comté

Acquisition 2015

INSTALLATION
 PERFORMANCES engagement
 imaginaire vidéo endurance
 RÉPÉTITION DUO
 sons air corps limites
 temps IMMERSION échange
 DOUBLE tension

en lien avec les programmes, exploration de quelques pistes pour s'appropriier les œuvres

> thématique et démarche : ces artistes utilisent la performance comme médium de prédilection pour rendre compte d'expériences de l'altérité et de la solidarité lesquelles sont indissociables de la relation au corps. Le questionnement de l'identité est au centre de leurs démarches.

> descriptif des œuvres : p. 6, 8 et 11 du livret de l'exposition.

Points d'entrée dans les programmes et croisements entre enseignements :

• Culture et création artistiques / arts plastiques

> la matérialité de l'œuvre :

- les dessins muraux *Perfiles - version B* d'E. FERRER révèlent la relation entre matières, outils et gestes par la répétition du contour de la double silhouette du personnage.

> la représentation : images, réalité, fiction / la narration visuelle.

- l'installation de P. BOUDRY et R. LORENZ consiste en une œuvre hybride où convergent les langages du cinéma, de la performance, et des musiques actuelles. Elle met en scène une narration fantasmée se nourrissant des zones de flou dans les biographies de figures féminines marquantes. Elle procède d'un dispositif cinématographique frontal scénographiant des corps non-binaires qui génère un récit, une mise à distance et une interprétation.

- pour *SpO2*, A. ROCHAT utilise la vidéo comme médium de narration retraçant l'expérience de l'altérité et de l'espace dans lequel elle se situe.

> œuvre - espace - auteur - spectateur :

- l'in situ, le dispositif de présentation et l'éphémère sont des éléments prépondérants dans les démarches d'E. FERRER et d'A. ROCHAT :

- traces de l'action dans les dessins muraux dans l'espace d'exposition / archive filmique de la performance qui retransmet en direct sur écran la dimension sonore et temporelle de l'action des performeurs immergés.

- *SpO2* est une performance participative au cours de laquelle Anne et Jean RoCHAT s'immergent dans un plan d'eau et respirent à l'aide d'un seul tuyau partagé. A l'autre extrémité du tuyau, une dizaine de personnes actionnent des pompes à vélo pour les alimenter en air, via un compresseur bricolé à l'aide de matériaux récupérés.

> corps / espace / temps et la relation du corps à la production artistique / réalisme des sensations, des émotions et des expériences :

- ces trois œuvres rendent toutes compte d'une expérience sensible de l'implication totale du corps des auteurs : travestis et scénographiés chez P. BOUDRY et R. LORENZ ; dénudé et reproduit à l'infini dans un effet ondulatoire chez E. FERRER ; soumis à des épreuves le mettant face à ses limites et à sa résistance chez A. ROCHAT.

• Éducation musicale / littérature / arts visuels / histoire et histoire des arts

> fonction de la musique, du son et de la voix dans la société / liaison des caractéristiques musicales et des marqueurs esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques et culturels :

- dans la partition de Pauline OLIVEROS dans le film de P. BOUDRY et R. LORENZ.

- dans la musique de Laurent BRUTIN composée à partir d'enregistrements de sons sous-marins travaillés en direct par des musiciens. La musique est retransmise simultanément sous l'eau et pour le public assistant à la performance d'A. ROCHAT.

• Culture et création artistiques - lien entre arts plastiques, musique, théâtre et danse : le corps de l'artiste, de l'acteur - performeur, du musicien, du danseur et du spectateur.

• Sciences sociales, technologies et sociétés en lien avec les arts plastiques, l'éducation musicale, l'histoire : P. BOUDRY et R. LORENZ s'intéressent au rôle social de la performance et de la musique, et à la manière dont elles peuvent créer du lien dans des structures collectives. Les performances qu'elles filment dénotent une dimension sociale des représentations des minorités.

• SVT - corps, santé, bien-être et sécurité / le poumon : un organe d'échange. La performance d'A. ROCHAT résulte d'une expérimentation du système respiratoire humain dans des conditions extrêmes.

• Cinéma Audiovisuel : les genres cinématographiques.

- la fiction et sa relation avec les questions de mémoire et de témoignage, de préoccupations intimes et politiques rejoignant celles de l'histoire universelle chez P. BOUDRY et R. LORENZ.

- l'archive filmique, le plan fixe comme forme non conventionnelle du documentaire, faisant référence à une expérience scientifique subaquatique chez A. ROCHAT.

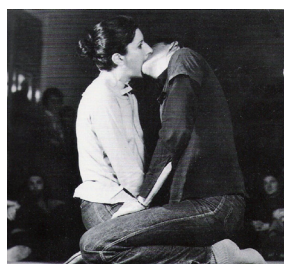
> cinéma en lien avec l'histoire des arts : les caractéristiques de l'œuvre d'art reliées à des usages et à un contexte social et culturel dans le film de P. BOUDRY et R. LORENZ.

ouvertures / résonances

Reina GOSSETT (Tourmaline) et Sasha WORTZEL, *Lost in the Music*, 2017, vue de la projection dans l'exposition « *Trigger: Gender as a Tool and a Weapon* »,

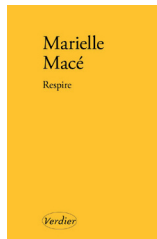
New York, New Museum (27 septembre 2017 – 21 janvier 2018). Le film *Lost in the Music* (2016) de Reina Gossett et Sasha Wortzel a rendu hommage à la défunte militante trans et drag africaine-américaine Marsha P. Johnson, invisibilisée par une histoire des émeutes de Stonewall de 1968 écrite par les gays blancs cisgenre. Les documents d'archives se mêlent à la reconstitution des heures ayant précédé les émeutes, gravant sur la pellicule des filiations imaginaires, qui sont rendues à l'histoire par la fiction de l'archive. Extrait de « *Pour une histoire queer de l'art : récits alternatifs et expériences de déplacement* » <https://journals.openedition.org/perspective/27985>

Marina ABRAMOVIC / ULAY, *Breathing in/breathing out*. Performance. 19 minutes. Student Cultural Center, Belgrade Avril, 1977. Agenouillés face à face, l'un respire par l'autre et réciproquement. <https://www.youtube.com/watch?v=rWixdA2xTSs>

MICHA LAURY, *Slow exchange intoxication*, 1968-1983. Dessin de la performance. Encre, aquarelle et crayon sur papier. Collection Frac Franche-Comté. <https://www.youtube.com/watch?v=tVgmp9xniRk>

Marielle MACÉ, *Respire*, Verdier. Essai, 2023. Ce livre parle d'aujourd'hui, de nos asphyxies et de nos grands besoins d'air. Parce qu'une atmosphère assez irrespirable est en train de devenir notre milieu ordinaire. Et l'on rêve plus que jamais de respirer : détoxifier les sols, les ciels, les relations, le quotidien, souffler, respirer tout court.

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-idee-culture/l-idee-culture-de-marielle-mace-4907834>

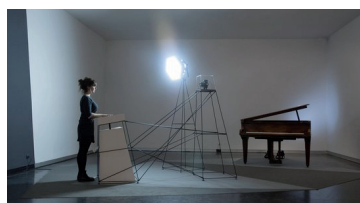
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/avec-respire-marielle-mace-redonne-du-souffle-20230823_2DSEAW47GZD75ANUNAC2FTOZ6A/

Franck & Olivier TURPIN

Tango, 1997 Vidéo couleur et son, 5 min 10. Collection Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les Siamoiseries sont des performances filmées, à l'occasion desquelles Franck et Olivier TURPIN, frères jumeaux, expérimentent des "prothèses" de leur création, dans différents espaces : casquette à deux têtes, paires de bottes en caoutchouc ou ceinture pour deux. *Tango*, point d'orgue, réunit tous ces accessoires le temps d'une danse. <https://www.frac-franche-comte.fr/fr/danser-sur-un-volcan>

Véronique BÉLAND

« *As we are blind* », 2016. Cette installation multimédia capte les données biométriques des visiteurs et les interprète afin de les transposer en musique jouée par un

piano mécanique et en une image qui représente en quelque sorte l'aura du visiteur. <https://veroniquebeland.art/as-we-are-blind> <https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/expositions/un-autre-monde-dans-notre-monde/>